EXPOSICIÓN TEMPORAL

ALLORA & CALZADILLA

La noche que volvimos a ser gente

Stob. Repair, Prepare. Variations on "Ode to Joy" for a Prepared Piano, 2008.
Piano Beechstein preparado, pianista (en la fotografía Amir Khosrowpour).
102 x 170 x 213 cm. Cortesía de la Colección Rennie, Vancouver

ALLORA & CALZADILLA

La noche que volvimos a ser gente

Marzo – junio 2018

Sala A1, A2 y Sala de Fundiciones

Allora & Calzadilla es un dúo artístico conformando por Jennifer Allora (Estados Unidos, 1974) y por Guillermo Calzadilla (Cuba, 1971), con sede en San Juan, Puerto Rico. A través de una práctica experimental y compleja basada en la investigación, Allora & Calzadilla aborda de manera crítica las intersecciones y complicidades que se dan entre lo cultural, lo histórico y lo geopolítico. La naturaleza interdisciplinaria de sus intervenciones y sus frecuentes colaboraciones con profesionales de disciplinas varias van acompañadas del uso expandido de técnicas tales como el performance, la escultura, el sonido, el video y la fotografía, mientras su acercamiento atento y dinámico a la historia del arte se concreta en una aguda atención a las correspondencias que existen entre lo conceptual y lo material, lo metafórico y lo literal.

Allora & Calzadilla. La noche que volvimos a ser gente es la primera exposición individual del colectivo en América Latina y reúne tres proyectos esenciales de gran formato en su cuerpo de obra reciente:

1) *Stop, Repair, Prepare: Variations on 'Ode to Joy' for a Prepared Piano* (Parar, reparar, preparar: variaciones de 'Oda a la alegría' para un piano preparado), 2008
2) *The Great Silence* (El gran silencio), 2014
3) *The Night We Became People Again* (La noche que volvimos a ser gente), 2017

En *Stop, Repair, Prepare: Variations on 'Ode to Joy' for a Prepared Piano*, una de sus piezas más conocidas, los artistas combinan la escultura con el performance mediante la intervención de un piano de cola de marca Bechstein. A dicho instrumento le abren un espacio en la caja de resonancia con la amplitud suficiente para que un pianista quepa en él e interprete desde esa posición la transcripción de Liszt para piano solo del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, comúnmente conocido como la *Oda a la alegría*; de este modo, la obra desestabiliza todo tipo de convenciones y relaciones tanto materiales (el piano, el pianista, la escultura) como simbólicas (la música, sus connotaciones, la idea de himno).

La pieza ejecutada en el piano intervenido se escucha apagada y fragmentada, pues al tocar el teclado desde el interior del cuerpo del instrumento los músicos suelen modificar la partitura ante la dificultad de alcanzar la totalidad de las teclas. La composición es puesta a prueba, interpelada o deconstruida en la obra de Allora & Calzadilla, quizás intentando reivindicar el hecho de haber servido a tantos y tan variopintos regímenes, pues fue históricamente instrumentalizada por distintas políticas entre las cuales estuvo, por ejemplo, el gobierno de Hitler o la actual Unión Europea. La obra es activada cada hora en punto durante el horario habitual del Museo por los pianistas Andrés Santander y José Manuel Zapata.

The Great Silence es una videoinstalación en tres canales que gira en torno al radiotelescopio más grande del mundo ubicado en Esperanza, Puerto Rico, y que transmite ondas de radio desde y hacia las fronteras más lejanas del universo. El sitio del observatorio, Arecibo, es también el hogar de la última población salvaje de loros puertorriqueños (Amazona vittata), una especie en grave peligro de extinción que sobrevive en el bosque de Río Abajo.

Allora & Calzadilla colaboró con el escritor de ciencia ficción Ted Chiang en un guion construido a partir de subtítulos, con el que exploran la traducción como un instrumento para rastrear y ponderar las irreductibles brechas que existen entre actores vivientes, no vivientes, humanos, animales y la tecnología encaminada a descubrir el cosmos. En el espíritu de una fábula, la historia subtitulada presenta las observaciones que hacen los loros sobre los humanos y la búsqueda por parte de estos de vida inteligente fuera del planeta. El vínculo entre especies se estructura por medio del concepto de aprendizaje vocal –algo que los loros, los humanos y otras pocas especies tienen en común– que sirve como fuente de reflexión sobre voces acusmáticas, ventrilocuismos y las vibraciones que están a la base del habla y del universo mismo.

The Night We Became People Again, uno de sus trabajos más recientes, es un filme que fue grabado en distintos lugares de Puerto Rico: una planta petroquímica en desuso declarada en bancarrota desde los ochenta, una refinería azucarera donde arqueólogos han encontrado restos de las antiguas culturas saladoides, taíno o lucayo, así como una cueva en Guayanilla-Peñuelas.

El filme toma su título de un cuento del novelista José Luis González (1972) que narra las vivencias de un puertorriqueño que le toca sobrellevar un apagón eléctrico en Nueva York (1965) y quien, en una azotea y gracias a la oscuridad

reinante, vuelve a ver las estrellas que le hacen recordar su natal Puerto Rico. La obra funde la historia con la narrativa prehistórica de un cuento original taíno mientras una voz en *off* emula los sonidos de una corriente eléctrica alterna que sirve como directriz compositiva.

Así, la voz se convierte en un singular agente musical que aglutina un flujo de narrativas heterogéneas. El texto que la voz lee, desvinculado de su significado semántico, se transforma en un *collage* sonoro afectivo que produce un efecto hipnótico mientras fluye sobre las imágenes. Funciona entonces como un transformador vocal que, en vez de mover corrientes eléctricas, se involucra en un circuito de procesos sociales, culturales y políticos tales como las migraciones, la acumulación de capital, identificaciones culturales transnacionales, cosmogonías indígenas, fantasías y agresiones coloniales, sistemas geofísicos, economías fallidas, deuda y apagones de luz.

En su conjunto estos tres proyectos dan cuenta de algunas de las preocupaciones más sobresalientes del trabajo de Allora & Calzadilla: las relaciones coloniales y de poder, los vínculos entre los seres vivos –y los de éstos con seres de otro tipo–, las implicaciones de los acuerdos comerciales o políticos y por extensión, de la política en general y nuestra responsabilidad ante ella. Con el trabajo originado desde un lugar muy específico, la isla de Puerto Rico, los artistas se pronuncian sobre algunos de los temas más urgentes del presente: aquellos que determinan las relaciones con nosotros mismos, con "el otro" y con el planeta en el que vivimos.

Allora & Calzadilla. La noche que volvimos a ser gente se presenta en la Salas A1, A2 y la Sala de Fundiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín del 21 de marzo al 4 de junio de 2018.

MUSEO DE ARTE MODERNO
MEDELLÍN · COLOMBIA
40 AÑOS

Agradecimientos especiales: Lisson Gallery, Londres; Galerie Chantal Crousel, París; Rennie Collection, Vancouver; Pintuco

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín - Colombia / Teléfono: (4) 444 26 22 / www.elmamm.org